

设计冲锋号

创意速写

Creative sketch &
Decorative painting

&装饰画

- 编著 刘光超
- 主编 王海强 顾恩毅
- 编委 傅纯强 刘方方 袁小刚
李 恒 李俊杰 周 闯

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
Email: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

创意速写 & 装饰画 / 王海强, 顾恩毅主编; 刘光超

编著. —北京: 中国青年出版社, 2013.1

(设计冲锋号)

ISBN 978-7-5153-1203-3

I. ①创… II. ①王… ②顾… ③刘… III. ①速写技法-高等学校-入学考试-自学参考资料 ②装饰美术-绘画技法-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J214 ②J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 259151 号

策划编辑: 王海强

责任编辑: 田野 王世伟

书籍设计: 六面体书籍设计 张旭兴

书 名: 设计冲锋号——创意速写 & 装饰画

主 编: 王海强 顾恩毅

编 著: 刘光超

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 10.5

字 数: 80000

版 次: 2013 年 2 月北京第 1 版

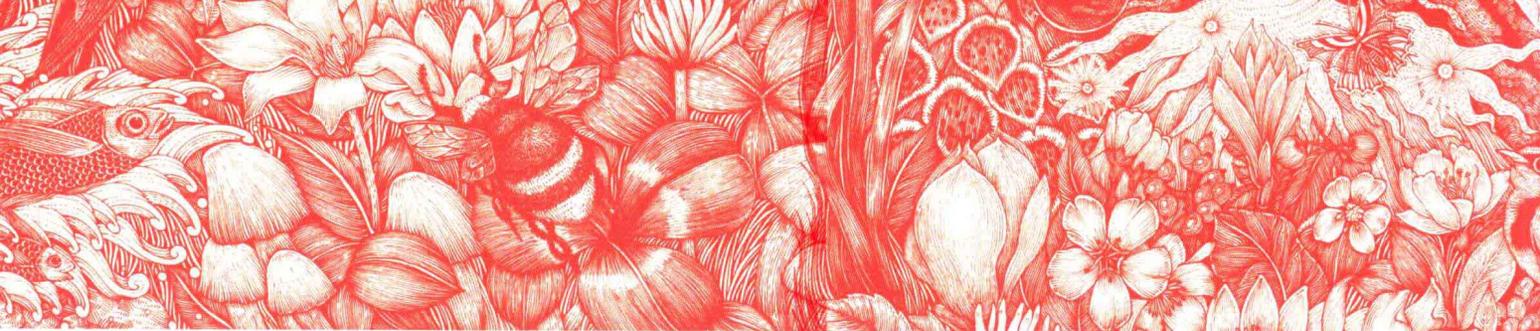
印 次: 2013 年 3 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1203-3

定 价: 66.00 元

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面: 方正兰亭粗黑简 方正兰亭黑简 方正细圆筒 方正大黑简

创意速写

Chapter 01 创意速写概述

- 10 1.1 什么是创意速写
- 10 1.2 如何学好创意速写
- 10 1.3 考试形式与方向分析
- 11 1.4 考试工具介绍
- 12 1.5 点、线、面基本画法

Chapter 04 创意速写作品 范例

- 59 4.1 基础范例
- 65 4.2 强化范例
- 71 4.3 冲刺范例

Chapter 02 设计速写

- 13 2.1 设计速写与创意速写的联系和区别
- 13 2.2 怎样增强造型能力
- 14 2.3 物体质感的表现
- 16 2.4 物体明度的表现
- 18 2.5 物体造型的表现
- 20 2.6 创意速写素材元素

Chapter 05 应试训练

- 93 5.1 创意速写评分标准
- 94 5.2 习题优化
- 101 5.3 真题解析

Chapter 03 创意方法

- 41 3.1 创意思维
- 44 3.2 创意表现手法
- 48 3.3 创意速写表现时应注意的事项
- 50 3.4 30分钟创意组合快速表现
- 54 3.5 3天高分速成

/ 设计冲锋号 /

创意速写&装饰画
Creative sketch & Decorative painting

目 录

Chapter 01 装饰画概述

- 108 1.1 什么是装饰画
- 108 1.2 装饰画的分类
- 109 1.3 装饰画考试基本类型
- 109 1.4 装饰画的基本要素
- 109 1.5 装饰图案特点
- 110 1.6 装饰画考试形式与分析

Chapter 02 图案写生

- 111 2.1 图案写生的目的
- 111 2.2 写生训练的两个阶段
- 112 2.3 步骤解析

Chapter 03 图案变形

- 125 3.1 线在装饰图案中的运用
- 125 3.2 面在装饰图案中的运用
- 126 3.3 图案变形步骤

Chapter 04 范画赏析

- 131 4.1 脸谱图案
- 132 4.2 常用装饰肌理
- 134 4.3 风筝图案
- 135 4.4 七种常见的花草虫鸟
- 136 4.5 动物图案
- 141 4.6 人物图案
- 142 4.7 食物图案
- 143 4.8 POP图案
- 147 4.9 综合应用范例

Chapter 05 应试训练

- 157 5.1 装饰画评分标准
- 157 5.2 真题解析

设计冲锋号

创意速写

Creative sketch &
Decorative painting

&装饰画

- 编者 刘光超
- 主编 王海强 顾恩毅
- 编委 傅纯强 刘方方 袁小刚
李 恒 李俊杰 周 闻

浅谈创意速写和装饰画

速写包括单人速写、场景速写和创意速写创作。创意速写是速写的一个特殊形式，它在速写的基础上增添了作者的理解和想象，使画面能够表现出作者个性化的东西。同时，它也是美术高考必考的内容。

创意速写也有草图的意思。创意速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立的形式确立于18世纪以后的欧洲，在这以前，速写只是画家创作的准备阶段和记录手段。

创意速写不难理解，对其比较正规的解释是：“添加想象、联想的成分，使画面具有一定的思想内容及独

特的形式感和审美趣味的速写。”

比如某年的考题是“用鞋子表现松和紧”，如果你把一只鞋绑得紧紧的来表现紧，然后另一只鞋敞开着来表现松，这固然没错，但是这个想法所有人都想得到。如果用拟人的方法，把鞋做成两张脸，一个紧张，缩成一堆，另一个自在，表情舒展，效果就好多了。此外，也可以借用外物，或从鞋子自身做文章（一只包裹得很严实的靴子和一只自由灵活的舞鞋，就能表达出松和紧）。

总之，学好创意速写就需要多想、多练，不断增加自己的知识储备。

前言

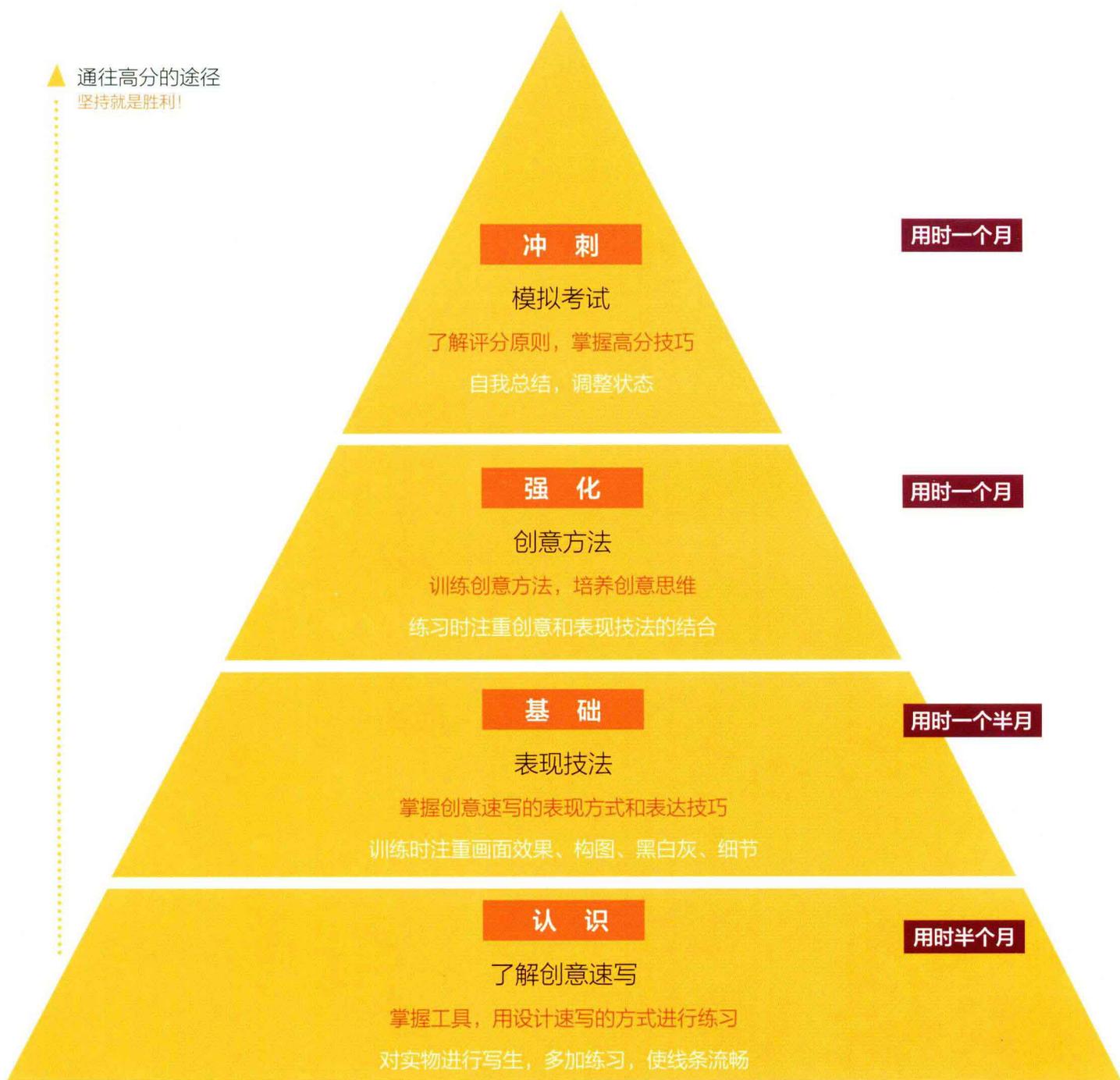
没有哪一个图案是不具装饰性的，即使是最简单的装饰画，也需要有一番讲究的布局安排。然而装饰画加上装饰二字，却并不是在画蛇添足。由于时代的发展和社会的进步，装饰图案日益丰富，设计手段和方法也不断创新。对于高考的学生们来说，如果没有一定的借鉴方向和学习目标，学习装饰画是十分迷茫的。因此，本书的目的在于增强学生对装饰画的认识，并提供有效的学习方法，帮助学生提高在装饰画考试中的应试能力。

2020.12

+ 创意速写学习计划

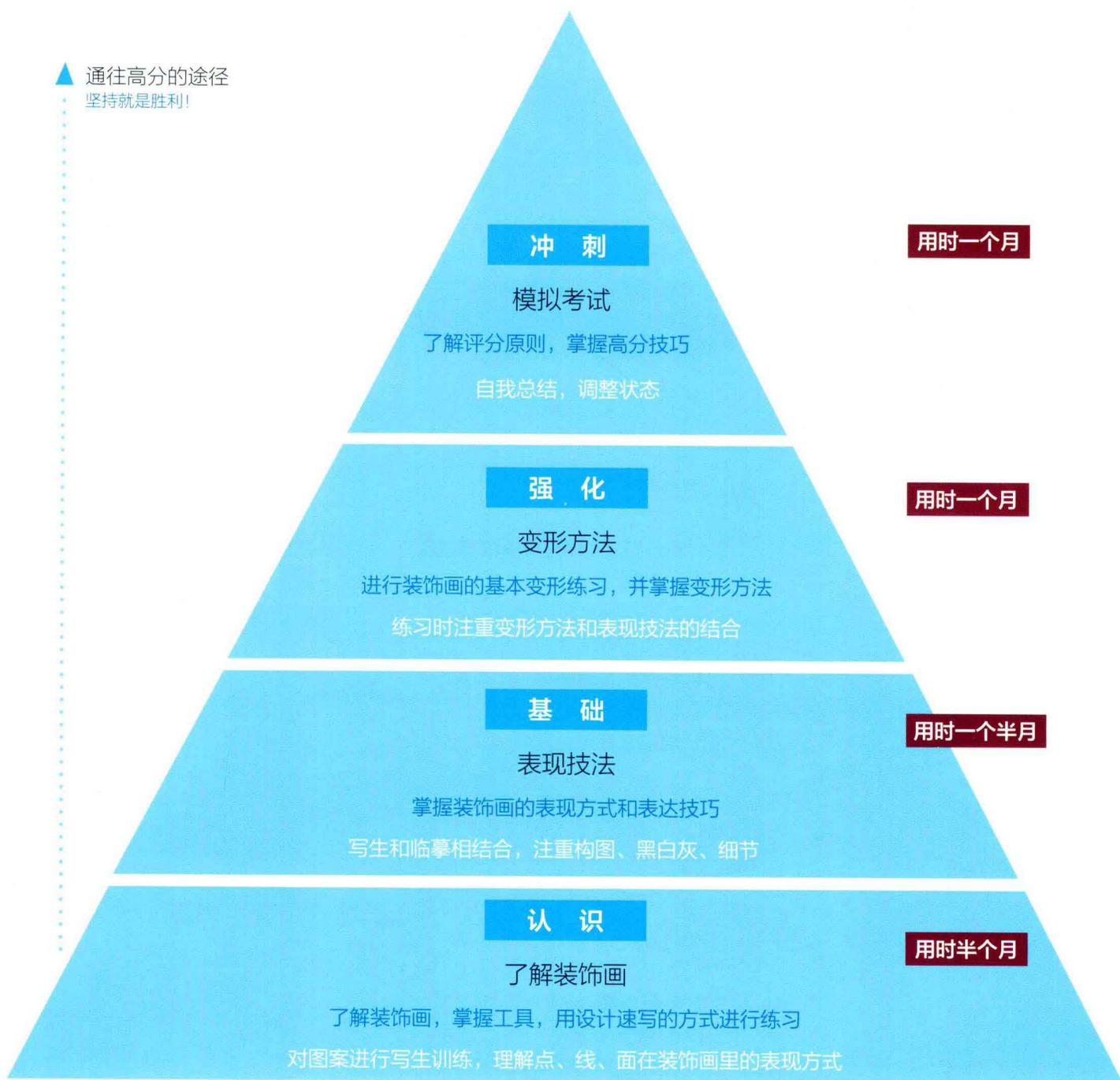
▲ 通往高分的途径
坚持就是胜利!

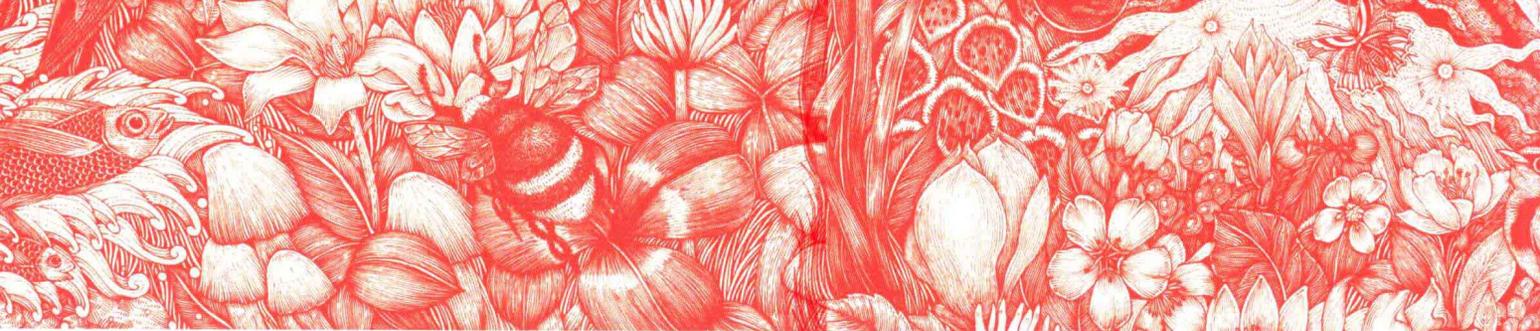
创意速写学习计划主要针对北京服装学院、北京交通大学、北京工业大学的入学考试。通过4个月的训练, 使学生能够在设计考试中独立完成设计作品, 并在艺术类考试中取得优异成绩。

+ 装饰画学习计划

▲ 通往高分的途径
坚持就是胜利!

装饰画学习计划主要针对东华大学、江南大学、四川美院、鲁迅美院、北京工商大学、华东师范大学的入学考试。通过4个月的训练，使学生能够在设计考试中独立完成设计作品，并在艺术类考试中取得优异成绩。

创意速写

Chapter 01 创意速写概述

- 10 1.1 什么是创意速写
- 10 1.2 如何学好创意速写
- 10 1.3 考试形式与方向分析
- 11 1.4 考试工具介绍
- 12 1.5 点、线、面基本画法

Chapter 04 创意速写作品 范例

- 59 4.1 基础范例
- 65 4.2 强化范例
- 71 4.3 冲刺范例

Chapter 02 设计速写

- 13 2.1 设计速写与创意速写的联系和区别
- 13 2.2 怎样增强造型能力
- 14 2.3 物体质感的表现
- 16 2.4 物体明度的表现
- 18 2.5 物体造型的表现
- 20 2.6 创意速写素材元素

Chapter 05 应试训练

- 93 5.1 创意速写评分标准
- 94 5.2 习题优化
- 101 5.3 真题解析

Chapter 03 创意方法

- 41 3.1 创意思维
- 44 3.2 创意表现手法
- 48 3.3 创意速写表现时应注意的事项
- 50 3.4 30分钟创意组合快速表现
- 54 3.5 3天高分速成

目 录

装饰画

Chapter 01 装饰画概述

- 108 1.1 什么是装饰画
- 108 1.2 装饰画的分类
- 109 1.3 装饰画考试基本类型
- 109 1.4 装饰画的基本要素
- 109 1.5 装饰图案特点
- 110 1.6 装饰画考试形式与分析

Chapter 02 图案写生

- 111 2.1 图案写生的目的
- 111 2.2 写生训练的两个阶段
- 112 2.3 步骤解析

Chapter 03 图案变形

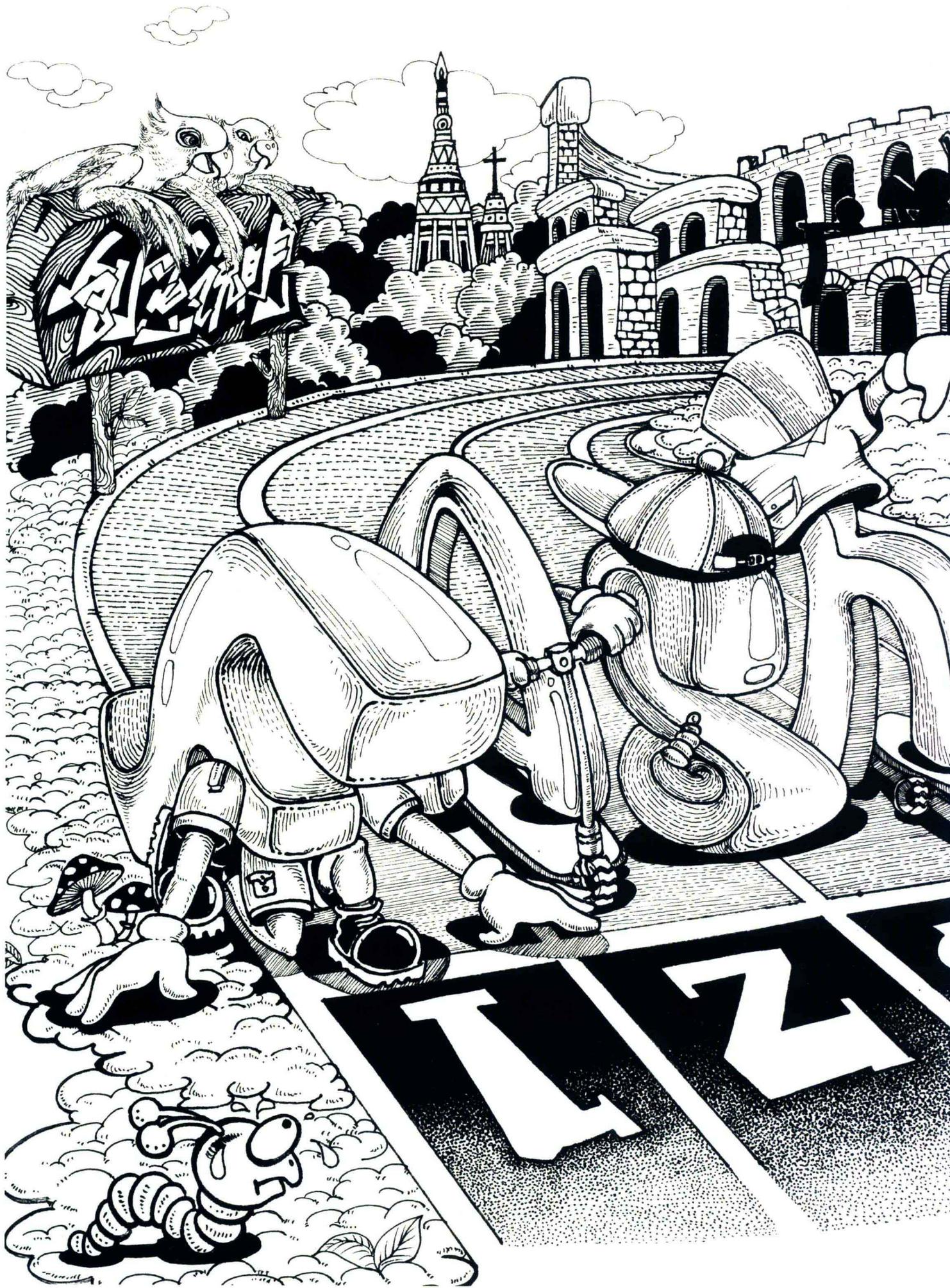
- 125 3.1 线在装饰图案中的运用
- 125 3.2 面在装饰图案中的运用
- 126 3.3 图案变形步骤

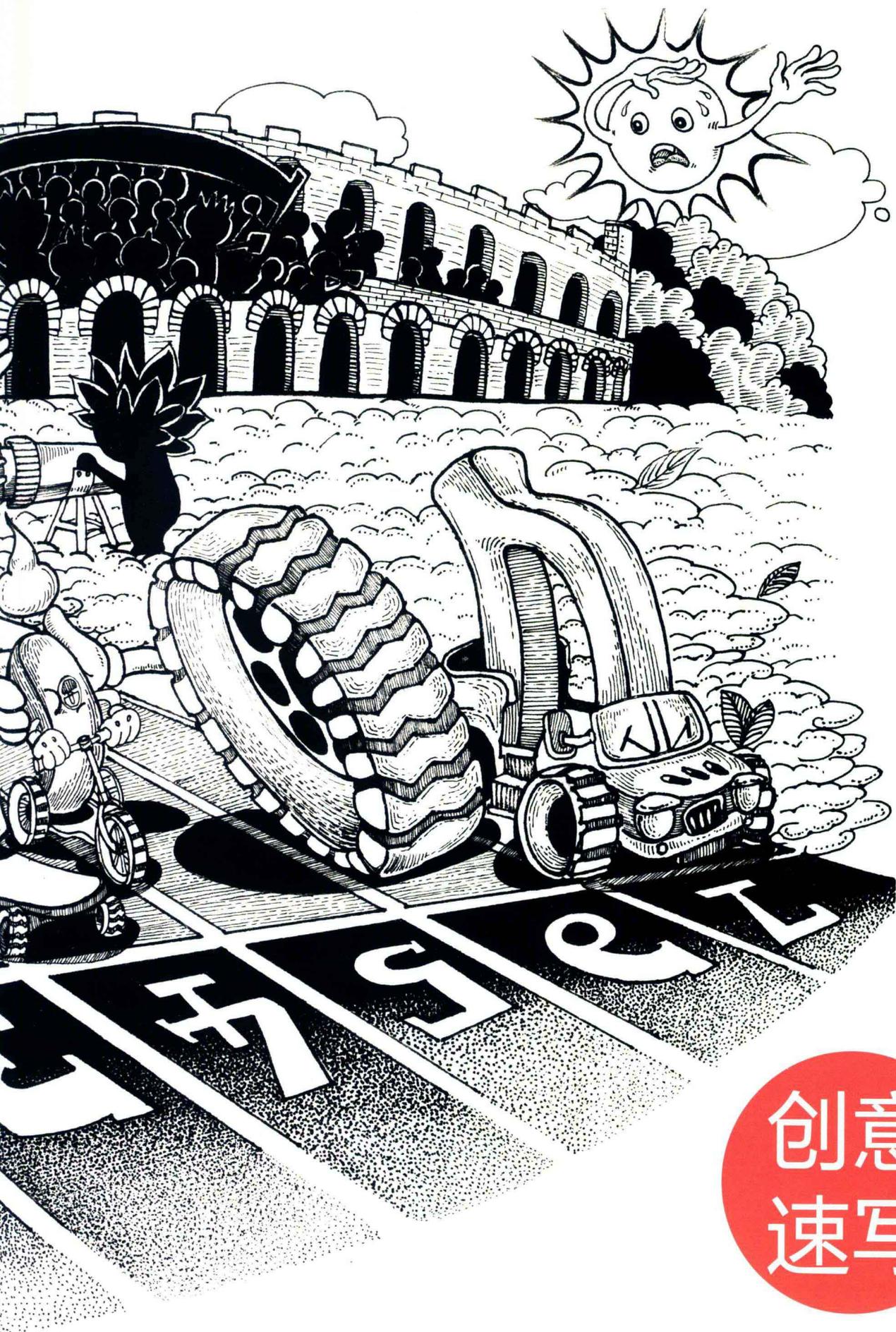
Chapter 04 范画赏析

- 131 4.1 脸谱图案
- 132 4.2 常用装饰肌理
- 134 4.3 风筝图案
- 135 4.4 七种常见的花草虫鸟
- 136 4.5 动物图案
- 141 4.6 人物图案
- 142 4.7 食物图案
- 143 4.8 POP图案
- 147 4.9 综合应用范例

Chapter 05 应试训练

- 157 5.1 装饰画评分标准
- 157 5.2 真题解析

创意
速写 +

新的起点，预示着新的未来，奔跑没有终点

以FASHION表现“运动”主题

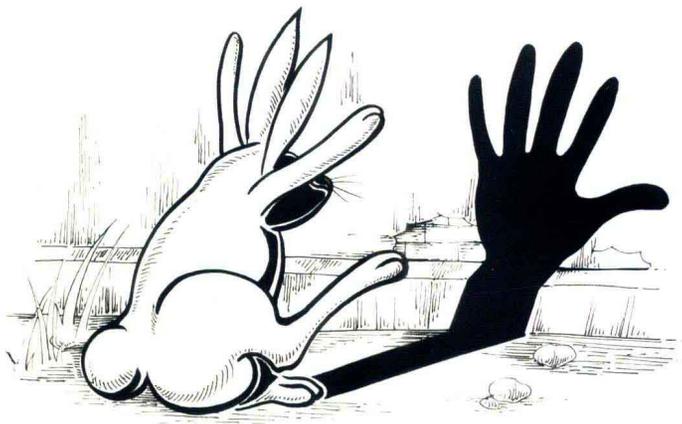
Chapter 01 创意速写概述

1.1 什么是创意速写

创意速写由创意和速写两个独立的词语共同组成。创意，就是想法、idea。速写，就是用线描的形式去表现。归根到底，创意速写就是用线描的形式去表现画者的想法，以达到题目中的要求，它考查的是学生在绘画中的造型能力和在设计中的创造能力。

1.2 如何学好创意速写

首先要做大量的写生练习，在大脑的数据库中积累一定的元素，需要时随时可以调出来，这样能避免想得出而画不出的尴尬，这是学好创意速写的基础。其次要在能默画大脑数据库中元素的基础上培养创意思维、运用创意方法，这个过程需要多看优秀的、设计大师的作品，从中吸取优秀的设计精华，学习好的创意方法，目的是拓宽眼界、提高品位。还要进行适当的临摹，注意临摹时要动脑，带着问题去画，找出差距，发现优点并为己所用。最后把看到的、学到的和训练相结合，做到有针对性、有目的性，在吸收和消化中进步。

创意速写解剖图

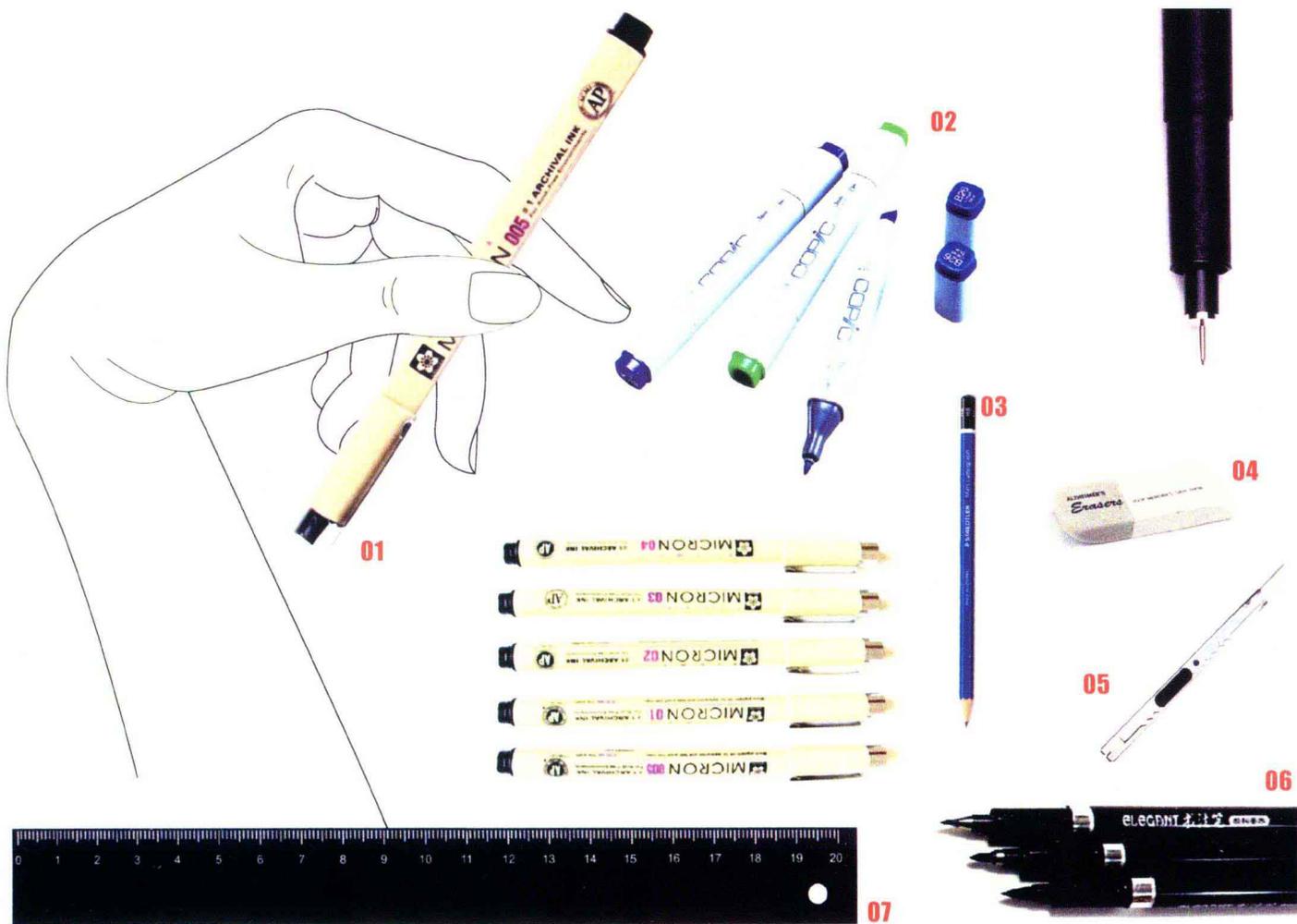

1.3 考试形式与方向分析

高考是以选拔和培养优秀人才为目的的，这意味着学生在学习中要具有一定的创造力和表达能力。近几年，艺术考试的形式发生了变化，首先，在考试当中高分试卷屡屡出现，这说明考生的专业素质、整体水平及应试能力有了明显提升。其次，学生水平的提高也使得阅卷老师对学生的专业知识提出高标准、严要求，从

而推动了艺术类考试的发展。对此，学生也应该做出相应的调整。通过对近几年考题的分析，我们将常见的创意速写考试试题方向归纳为：1. 矛盾对立；2. 绿色环保；3. 传统与现代；4. 未来科技；5. 中国风；6. 交流沟通；7. 运动与生命等几大类。

1.4 考试工具介绍

01. 针管笔是绘图的基本工具之一，能绘制出均匀一致的线条。针管笔笔尖粗细一般从0.1mm到0.9mm不等，但是我们一般使用0.3mm、0.5mm和0.8mm的。考试时至少应备有细、中、粗三种不同粗细的针管笔，主要用于创意速写和黑白装饰画的表现。0.3mm的一般用来做肌理、勾细节，0.5mm的一般用来起形、勾线，0.8mm的一般用来加粗线条。因此，针管笔又被评价为“丰富画面的魔棒”。

02. 马克笔又称麦克笔，通常用来快速表达设计构思以及表现设计效果图。马克笔分为油性和水性两大类。一般使用油性马克笔，因为油性马克笔容易覆盖，可以反复涂画，不会留下笔痕而水性笔则相反。马克笔一般有粗细头之分，细头可以用来勾线；粗头则可以用来铺大的色块。因此，马克笔又被评价为“丰富画面的水桶”。

03. 铅笔是绘画中最常用的工具之一，根据笔芯的软硬程度分为H（硬性铅笔）、B

（软性铅笔）、HB（软硬适中的铅笔）三种。在创意速写和装饰画中起稿多采用软硬适中的2B铅笔。

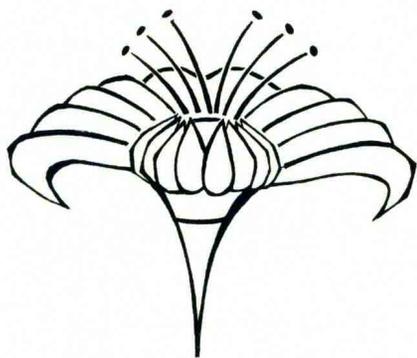
04. 橡皮种类很多，建议使用较软的橡皮，因为擦拭效果好，能较好地避免纸张起毛。

05. 美工刀是最常用的削笔工具。有时也可用刀尖刮掉画面中画错的地方，但要避免刮破画纸。

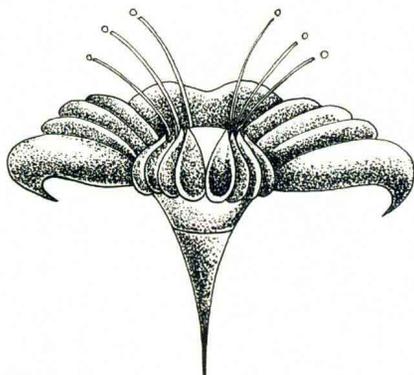
06. 大楷、中楷、小楷是针管笔以外用来大面积填充色块的主要工具，针管笔主要用于勾线，大、中、小楷主要用于填充色块和画比较粗的线条。

07. 尺子多用于确定画面尺寸大小以及画长直线。

1.5 点、线、面基本画法

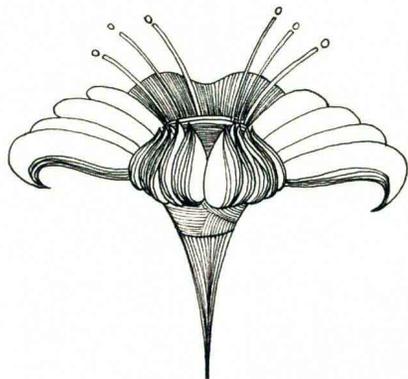
01

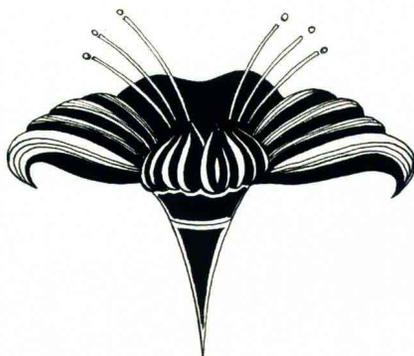
03

05

02

04

06

01. 粗线画法:

用针管笔勾勒出线稿,然后在轮廓线的转折处适当增加线条,这种画法适合增强画面的外轮廓,简单、快捷并富于变化。

02. 线描画法:

用单纯的线条去表现画面,不上调子,并通过线条的粗细变化、排线疏密去表现画面的层次关系,视觉效果丰富。

03. 点缀画法:

画面用点作为绘画的基本单位,通过点的大小、疏密来表现画面的层次、体积、明暗、光影等变化,注重画面的过渡层次。

04. 线面画法:

用线条和色块结合共同完成画面,层次变化明显,重点是要注意线条和色块之间的位置关系和色块的大小。

05. 黑白转换画法:

黑白转换是平面设计中常用的表现形式,黑白对比明显,具有强烈的视觉效果,冲击力强,装饰意味浓郁,多见于海报、招贴中。

06. 色块画法:

用色块的形式表现画面效果,在内部结构和转折处留白条以区分层次,优点是画面效果突出,缺点是细节不足。